LE GRAND BLEU

FICHE THÉMATIQUE

L'ART DE LA MARIONNETTE

Ce dossier a été réalisé en décembre 2014 par l'équipe des relations avec le public du Grand Bleu.

Le Grand Bleu – Etablissement National de Production et de Diffusion Artistique
36 avenue Marx Dormoy – 59000 LILLE
03.20.09.88.44 / www.legrandbleu.com / legrandbleu.over-blog.fr / relationspubliques@legrandbleu.com

Nous vous proposons à travers cette fiche thématique d'aborder quelques notions, quelques pistes concernant les arts de la marionnette. Ces pistes peuvent vous aider si vous voulez, autour d'un spectacle, développer une réflexion autour de cette discipline artistique.

1. L'art de la marionnette

La marionnette est considérée comme le troisième art-frère du théâtre après la danse et le mime : cette discipline artistique s'est fortement développée depuis les années 60 avec une transformation des thèmes abordés et des techniques utilisées.

Nous avons parfois une image un peu surannée de cette technique car avant la marionnette était considérée comme un instrument de comique populaire (le guignol) et très souvent nous associons cette discipline artistique à l'enfance.

La marionnette, le théâtre d'objet ont installé sur la scène un univers nouveau mêlant l'inerte, le vivant, l'image, le signe graphique, la figure abstraite.

Théâtre ? Spectacle vivant ? Théâtre de marionnette ? Quelle différence ?

Ce qui a pendant longtemps caractérisé le théâtre de marionnette des autres disciplines artistiques n'est plus véritablement juste aujourd'hui. Cette caractéristique traditionnelle était le retrait du marionnettiste hors de son spectacle. Soit il était caché par le castelet, soit il demeurait dans l'ombre, soit si il était visible il était absolument neutre, le visage inexpressif, le corps presque immobile, le visage neutre.

Depuis quelques années le marionnettiste devient un personnage à part entière, il joue dans le même espace dramatique que les marionnettes. Parfois endossant l'image d'un double, parfois se chargeant d'un rôle autonome, parfois apparaissant simplement comme un accompagnateur, un regard, un témoin…

Du coup on peut se demander la pertinence d'une délimitation entre théâtre de marionnette et les autres formes de spectacle ?

Une proposition de définition du théâtre de marionnette : un théâtre où la présence de l'être humain se décline en une multiplicité de mode de figuration, les uns matérialisés et animés par la manipulation, les autres portés par les acteurs. Ce qui n'exclut pas d'autres modes encore comme des dispositifs de projection.

Pour aller plus loin, vous trouverez en annexe de ce dossier le résumé d'un article de Robert Abirached sur les nouveaux langages scéniques.

La marionnette en mutation

La marionnette a connu plusieurs mutations. Dès les premières années du 20ème siècle, les formes traditionnelles sont devenues obsolètes : beaucoup d'artistes comme Alfred Jarry, Maurice Maeterlink s'emparent de la marionnette.

Depuis, les arts de la marionnette n'ont cessé d'évoluer : les marionnettistes ont commencé à manipuler à vue, à mobiliser différentes techniques de marionnettes au sein d'un même spectacle, en fonction du projet artistique. Ces artistes vont sortir du castelet traditionnel. Petit à petit, le marionnettiste acquiert une place à part entière sur scène.

Aujourd'hui le secteur de la marionnette est sans cesse renouvelé ré-interrogeant la nature même de cette discipline artistique.

Pourquoi la marionnette ? Quelle force de création ?

- Travail mêlant arts plastiques, visuels et arts de la scène.

- Joue de la convention théâtrale parce que, plus encore que dans le théâtre d'acteur, nous devons faire un effort pour croire à la réalité de ce que nous voyons. Devant la création artistique, nous cessons de nous méfier comme nous le faisons dans la vie. Nous acceptons pendant un moment de faire taire notre incrédulité et nous faisons semblant de croire que l'acteur qui joue est bien Hamlet.

Au théâtre de marionnette, le renoncement à l'incrédulité est plus grand encore puisque nous faisons croire que tel morceau de chiffon, tel objet improbable est un être vivant.

2. Quelques exemples de techniques, de types de manipulation

LES MARIONNETTES À GAINE

La technique de la marionnette à gaine est une des techniques les plus traditionnelles. C'est la marionnette que l'on enfile sur la main. La marionnette à gaine est animée par le bas. Elle se compose de deux parties essentielles : la tête et la gaine. La marionnette à gaine est la marionnette populaire par excellence : Guignol et Polichinelle en France, Punch en Angleterre, Pulcinella en Italie, Pétrouchka en Russie sont des marionnettes à gaine. Traditionnellement le marionnettiste était dissimulé derrière un castelet. Depuis cette technique est souvent réutilisée et revisitée dans des spectacles plus contemporains. Cette technique demande une grande maîtrise et souplesse de la part des marionnettistes.

On trouve également la technique de la gaine chinoise contrairement aux marionnettes à gaine que l'on trouve en Europe, les gaines chinoises ont des jambes et des pieds. Cette technique permet plus de mouvements élaborés notamment acrobatiques, comme des sauts périlleux, des pirouettes, qui rappellent aussi la proximité en Chine des arts du spectacle avec les arts martiaux.

De nombreuses compagnies réutilisent ces techniques traditionnelles.

Image 1

Image 2

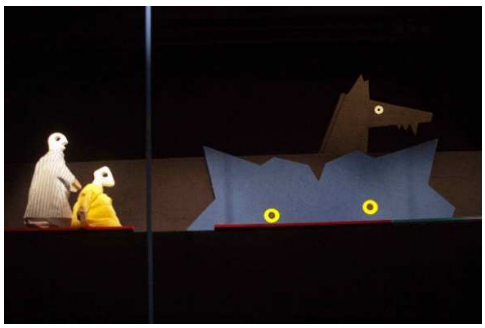

Image 3

Image1 : Photographie du spectacle *l'Enfer du décor* par la compagnie Drolatic Industry utilisant la marionnette à gaine.
Image 2 : Photographie du spectacle *Kill Bill* d'Ariel Doron utilisant la marionnette à gaine.
Image 3 : Photographie du spectacle *La nuit*, par le Théâtre sans Toit.

Pour aller plus loin

Regarder un extrait vidéo du spectacle *La nuit* par le Théâtre sans Toit pour voir comment les marionnettes sont manipulées, pour découvrir l'envers de la manipulation : http://bit.ly/17Dp9J6

LES MARIONNETTES À TRINGLES

Il s'agit d'une catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le haut, à l'aide d'une tringle (tige de fer) fixée au centre de la tête de la marionnette. Les membres peuvent être actionnés par de plus petites tiges ou par des fils, ou encore par une combinaison des deux. Parfois, il y a seulement une tringle centrale. La marionnette à tringle serait l'ancêtre de la marionnette à fils.

La compagnie Arketal a par exemple monté le célèbre *Conte d'Hiver* de William Shakespeare avec des marionnettes à tringles et à fils.

Image 1

Image 2

Images 1 et 2 : Photographies du spectacle *Le Conte d'Hiver* par la compagnie Arketal

Une bande annonce du spectacle est visible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=0ZHJPBJaYUY

LES MARIONNETTES À FILS

La marionnette est suspendue à l'extrémité de fils. La construction demande beaucoup de soin, et la manipulation exige un véritable entraînement.
L'harmonie des gestes d'une marionnette à fils ne peut être égalée par d'autres manipulations. Toutes les parties mobiles de leur corps sont actionnées par des fils attachés à un instrument appelé croix ou contrôle que le marionnettiste manipule pour faire se mouvoir la marionnette.

La marionnette à fils fait partie de ces techniques traditionnelles revisitées par des artistes contemporains.

La compagnie Les Antiaclastes a par exemple repris cette technique de la marionnette à fils :

Image 1

Image 2

Images 1 et 2 : Images tirées du spectacle *Hilum* par la compagnie Les Antiaclastes

Plusieurs vidéos du spectacle sur http://vimeo.com/9828376 et http://vimeo.com/9934828

LE BUNRAKU

Le bunraku est une marionnette qui vient de la tradition japonaise. Il s'agit d'une forme de théâtre où les personnages sont représentés par des marionnettes. Chaque marionnette est manipulée par trois marionnettistes : les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l'art du Bunraku. Ainsi, le plus expérimenté manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le dernier les pieds.

Depuis le début du 20e siècle, l'art de la marionnette a connu un grand renouveau et plus particulièrement sous l'influence du Bunraku, technique dans laquelle le marionnettiste manipule à vue.
Depuis, le marionnettiste s'affirme comme une personne réelle à côté de sa marionnette, il ne se cache plus derrière un castelet : ils vont pouvoir dialoguer ensemble, mais aussi être témoin de l'histoire. Ainsi le marionnettiste a maintenant une présence scénique à part entière.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 1 : Photographie du spectacle *Tambours sur la digue*, d'Ariane Mnouchkine
Image 2 : Photographie du spectacle *Antigone*, d'Ulrike Quade Company
Image 3 : Photographie du spectaccle *The Table*, Blind Summit Theater
Image 4 : Photographie du spectacle *Blue Jeans*, Yeung Faï

- Pour voir des extraits du spectacle *The Table*, par Blind Summit Theater http://vimeo.com/44157302
- Pour voir le trailer du spectacle *Antigone*, par Ulrike Quade Company http://vimeo.com/49218724
- Pour voir une émission autour de *Blue jeans* de Yeung Faï : http://bit.ly/17DpGuz

LES MARIONNETTES KOKOSCHKA

Les marionnettes Kokoschka, comme vous pouvez le voir sur les photographies, jouent avec les rapports de proportions : il s'agit de petits corps de marionnettes, avec la tête des manipulateurs. La particularité de cette marionnette est que la tête des marionnettes est jouée par les acteurs – manipulateurs.

Image 1

Image 2

Image 1 : Photographie du spectacle *La pluie d'été*, mis en scène Sylvain Maurice avec les élèves de la 9ème promotion de l'ESNAM
Image 2 : Photographie du spectacle *Gzion*, par la compagnie A

LES MARIONNETTES PORTÉES

La marionnette portée est une technique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Une partie du corps du marionnettiste peut se trouver à l'intérieur du corps de la marionnette qui peut être fixée sur la tête ou au dos du marionnettiste. La marionnette portée a comme caractéristique commune avec le bunraku d'engager le corps du manipulateur.

Image 1

Image 2

Image 1 : Photographie du spectacle *Sur les traces du ITFO*, Turak Théâtre
Image 2 : Photographie du spectacle Silence, Night Shop Théâtre

Pour aller plus loin :
Regarder un extrait vidéo du spectacle *Silence* de la compagnie Night Shop Théâtre pour comprendre comment ces grandes marionnettes sont manipulées :
https://www.youtube.com/watch?v=clhZI_cDoWs

LES MARIONNETTES HYPERRÉALISTES

Confectionnées avec du latex, les marionnettes hyperréalistes sont apparues à la fin des années 1960 aux Etats-Unis. L'hyper-réalisme est caractérisé par une représentation poussée à l'extrême du visible. Cette pratique concernait principalement le domaine pictural chez de jeunes artistes qui recherchaient une objectivité quasi photographique du visible. Tout chez ces marionnettes rappelle l'être humain : leur physionomie, leurs cheveux, ainsi que leurs vêtements ou accessoires. La présence de ces marionnettes hyperréalistes peut être éminemment troublante puisqu'elles figurent toute la réalité de la vie sans être vivantes, puisqu'en côtoyant sur le plateau le corps de l'acteur, elle invente un autre type et une autre qualité de présence scénique.

Image 1

Image 2

Image 1 : Photographie du spectacle *Silence*, Night Shop Théâtre
Image 2 : Photographe du spectacle *Violet*, de la compagnie Trois Six Trente

LE THÉÂTRE D'OBJETS

Le théâtre d'objets est né à la fin des années 1970 sous l'impulsion de trois compagnies : le Théâtre de Cuisine, le Théâtre de Manarf, le Vélo Théâtre. Ce mouvement artistique s'est mis en place notamment en réaction à la société de consommation. En effet, le théâtre d'objets donne une seconde vie à des objets délaissés par les consommateurs. Ainsi, ces objets sortent de leur logique utilitaire pour entrer dans une logique poétique. Le théâtre d'objets s'empare des objets du quotidien « des objets que l'on ne voit plus à force de voir » selon Christian Carrignon. On les détourne de leur rôle habituel, on cherche à les faire voir à nouveau et autrement.

Dans le théâtre d'objets, on raconte des histoires à l'aide d'objets pouvant incarner des personnages, être la base de la construction d'un décor… Par exemple, un capuchon de stylo rouge peut devenir le petit chaperon rouge.

Le théâtre d'objets fait appel à l'imaginaire du spectacle, à sa capacité à accepter la convention théâtrale et à se laisser porter dans une histoire.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 1 : Photographie du spectacle *Play*, de la compagnie La boîte à sel
Image 2 : Photographie du spectacle *La vie de Smisse*, de la compagnie Voix Off (Damien Bouvet)
Image 3 : Photographie du spectacle *Adam le polichineur de laboratoire* par la compagnie des Chemins de Terre

Pour voir comment Stéphane Georis transforme n'importe quel objet du quotidien en marionnette : https://www.youtube.com/watch?v=IYt6VSATwCQ

Quelques pistes autour du théâtre d'objets sont disponibles dans le dossier pédagogique réalisé en 2010/2011 autour du travail de Damien Bouvet :
http://www.legrandbleu.com/_docs/fckeditor/file/dossiers_pedagogiques/dossier_peda_bouvet.pdf

LA MUPPET

La muppet est une marionnette rendue célèbre grâce à Jim Henson qui a crée en 1976 le Muppet Show. Le marionnettiste enfile toute sa main dans la tête de la marionnette et, avec un mouvement de pince, il fait bouger la bouche.

Image 1

Image 2

Image 1 : Kermit la grenouille et Miss Peggy dans Le Muppet Show .
Image 2 : Kermit, Miss Piggy et les autres Muppets.

Aujourd'hui la muppet est reprise par de nombreux marionnettistes dont le maître de cette discipline, Neville Tranter :

Image 3

Image 3 : Image du spectacle *Mathilde* de Neville Tranter

Pour découvrir le travail de Neville Tranter et comprendre comment le marionnettiste peut devenir un personnage à côté de sa marionnette :
http://www.dailymotion.com/video/x157j3m_maitres-et-marionnettes-neville-tranter_tv

3. Propositions pour appréhender la marionnette

Les techniques présentées ci-dessus sont loin d'être une liste exhaustive de toutes les techniques marionnettiques. De plus, ces techniques sont en constante évolution avec la création contemporaine et nous pouvons observer une certaine porosité entre les techniques, certaines marionnettes vont se situer au carrefour de plusieurs types de marionnettes.

L'objectif de cette fiche thématique est donc simplement de présenter quelques techniques pour commencer à appréhender la marionnette. Elles peuvent néanmoins constituer une base, un point de repère pour commencer à identifier différentes formes de marionnettes.

Proposition
Etudier à l'aide de photographies, vidéos etc. quelques techniques de marionnettes.

Proposition : comment appréhender l'objet autrement ?
Demandez aux élèves de choisir un objet du quotidien. Ils doivent lui trouver un nom et lui inventer une histoire.

Invitez chaque élève à raconter son histoire en manipulant l'objet : ils peuvent être à la fois narrateur mais aussi faire parler l'objet.

Le travail intéressant de cet exercice est de trouver des correspondances entre les caractéristiques physiques de cet objet et le caractère du personnage imaginé.

Proposition : s'essayer à la manipulation
La marionnette est un art de la manipulation qui peut s'avérer très difficile. Chaque technique possède ses spécificités propres. Cependant il existe des règles de base que l'on peut expérimenter. Pour essayer la manipulation, vous pouvez commencer avec des simples morceaux de mousse. L'exercice est simple, demandez à chaque élève de choisir deux morceaux de mousse : un pour le corps et un pour la tête. Le but étant d'essayer de faire vivre ce personnage (lui trouver une démarche, une voix : comment faire parler une marionnette ?). Pour que la manipulation soit plus aisée, il est plus simple de commencer à manipuler sur une table.

Les règles de base de la manipulation pour que la marionnette existe de manière autonome :

- Garder une distance entre soi et la marionnette.
- Cacher les coulisses (les mécanismes de la marionnette ou la main du manipulateur).
- Quand on fait parler une marionnette, il faut réussir à gommer ses expressions du visage ou amplifier le mouvement de la marionnette (sinon le regard du spectateur ne se porte plus sur la marionnette mais sur le manipulateur).
- Faire faire des mouvements simples mais efficaces à la marionnette (par exemple : trouver un mouvement associé à une parole, il faut gommer les gestes parasites).

4. Glossaire

- **La marionnette**

C'est un objet qui est animé par un comédien dans le cadre d'un spectacle théâtral. La marionnette joue alors le rôle d'un personnage comme le ferait un acteur dans le théâtre traditionnel. La marionnette peut être très simple (un morceau de bois, un objet de la vie quotidienne), ou très sophistiquée (une poupée articulée).

- **Le marionnettiste**

Personne qui crée des marionnettes et imagine des spectacles où elles entrent en scène, personne qui fait mouvoir les marionnettes, qui leur prête sa voix.

- **Le castelet**

Il s'agit d'un décor occultant la présence des marionnettistes et servant de scène pour les spectacles de marionnettes. Selon le type de marionnettes utilisées, la structure peut varier.

- **Grille de manipulation**

La grille de manipulation indique ce que le marionnettiste doit faire et dire tout au long du spectacle. Ce sont des indications écrites dans un tableau.

- **Tringle**

Broche métallique fixée au sommet de la tête de la marionnette, soit enfoncée verticalement, soit par l'intermédiaire d'un anneau permettant la manipulation par en haut.

- **Attelle ou Contrôle, Croix d'attelle**

Support de bois, généralement en croix, tenu par le manipulateur, auquel sont attachés les fils permettant de "contrôler" les mouvements de la marionnette. Cette attelle peut être manipulée horizontalement (airplane pour les américains) ou verticalement.

- **Ensecréter**

Monter des mécanismes invisibles reliant la marionnette à sa croix (rattacher des fils et les régler pour équilibrer la marionnette).

Le saviez-vous ?

Il existe une seule école en France où l'on peut apprendre le métier de marionnettiste, c'est l'ESNAM (Ecole National Supérieur des Arts de la Marionnette). Elle est située à Charleville-Mézières, une ville qui est d'ailleurs considérée comme la capitale mondiale de la marionnette.

5. Pour aller plus loin…

Sites ressources

- Portail des arts de la marionnette : http://www.marionnette.com/fr/

- Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette http://theatredelamarionnette.com/

Bibliographie

- Charles Magnin, *Histoire des marionnettes en Europe*, Michel Lévy Frères, 1852 (disponible sur *Gallica*) ; rééd. en fac-similé, Slatkine, 1981.

- Louis Lemercier de Neuville, *Souvenirs d'un montreur de marionnettes*, Bauche, 1911 (disponible sur *Gallica*)

- Pierre Gauchat, *Marionnettes*, introduction d'Edwin Arnet, Zurich, Eugen Rentsch, 1949

- Frank Jotterand, *Le Nouveau théâtre américain*, Paris, Seuil, 1970, 223 p.

- Françoise Kourilsky, *Le Bread and Puppet Theatre*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1971, 600 p.

- Henryk Jurkowski et Thieri Foulc, *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, Montpellier, Éditions l'Entretemps, 2009

- Théâtre de la marionnette à Paris, *Le pari de la marionnette au théâtre*, édition de l'œil, 2010

- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, *Naissance d'un festival, Jacques Félix, marionnettiste et « créateur », Mémoires et Témoignages, 1961-2011,* éditions les 3 mondes, 2011

A regarder

- La collection de livres-DVD « Maîtres et marionnettes », (P.O.M films / Éditions de l'oeil) offre des portraits fascinants d'artistes devenus incontournables sur les scènes contemporaines comme Neville Tranter, Roland Soehnle le Handspring Puppet Company

6. Annexe

De nouveaux langages scéniques

Dans le livre *Naissance d'un festival (Jacques Félix, marionnettiste et créateur, mémoires et témoignages 1661-2011*) édité pour le Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes, Robert Abirached a écrit un article intitulé « La scène en mutation », dans lequel il propose quelques clés pour mieux appréhender les pratiques scéniques d'aujourd'hui.

Robert Abirached propose d'examiner les changements, les innovations et les pratiques singulières qui se sont établis dans les arts-frères du théâtre (la danse, le mime, la marionnette, le théâtre de rue, le cirque) et qui ont pu modifier la scène théâtrale elle-même :

1) Le rapport au public est remis en cause (déambulation dans la rue, au milieu des spectateurs, des angles de perception divers proposés) et le refus d'imposer un sens univoque, laissant la charge au spectateur de construire le sens à partir de sa perception. Le spectateur est ainsi doté d'un nouveau statut indubitablement plus actif.

2) Un nouveau rapport s'établit entre la représentation et le réel : une abstraction plus ou moins marquée selon les arts, on ne prétend plus dupliquer le réel ou se substituer à lui. Le corps du danseur, de l'acrobate se passe de la médiation d'un personnage, il devient un signe dans l'espace aménagé autour de lui.

3) Le recours à des nouvelles techniques : vidéo, projections, installations plastiques, musique.

4) L'importance donnée à la performance et le détrônement du texte comme référence centrale.

5) L'importance de l'image et des dispositifs qui sont mis à son service. On peut également observer une prédominance de l'émotion sur l'intelligence et de la sensation sur la pensée.

6) L'internationalisation du langage scénique, en consonance avec les avancées de la mondialisation : expression visuelle, sonore architecturale qui est chargée de parler au spectateur.

L'art théâtral est donc renouvelé par ses échanges et par ses pratiques d'hybridation avec les autres pratiques scéniques, dont l'art de la marionnette fait pleinement partie.